Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Стародубцев Вячеслав Васильевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 04.04.2025 14:43:47
Уникальный программный ключ:
4c4c8f49ce8b1e11f8ce1d3fefff6da8207f7d14

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра специального фортепиано

Рабочая программа дисциплины

ФОРТЕПИАННЫЙ АНСАМБЛЬ

Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(профиль подготовки Фортепиано)

Квалификация: Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель

Новосибирск 2019

УТВЕРЖДЕНА
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»
«17» июня 2019 г.
Председатель Ученого совета
_____ Ж.А. Лавелина

Составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль Фортепиано

Автор-составитель: старший преподаватель, кандидат искусствоведения Тончук П.О.

Редактор: специалист по учебно-методической работе Смирнова М.Ю.

Рецензенты: профессор Игноян Т.И.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Рабочая программа дисциплины «Фортепианный ансамбль» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профиль подготовки Фортепиано), с учетом учебного плана НГК этого направления подготовки, локальных нормативных актов. Данная программа является авторской, она построена на основе многолетнего опыта ансамблевой игры, педагогической работы.

Аннотация курса. Данный курс входит в число дисциплин обязательной части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость дисциплины – 10 ЗЕТ (360 часов), аудиторная работа – 33 часа, самостоятельная работа – 325 часов, контроль – 2 часа, время изучения – 1-2 семестры. Предмет реализуется в форме мелкогрупповых занятий.

Цель курса – освоение произведений для фортепианного ансамбля; подготовка исполнителей для деятельности в качестве артистов – участников фортепианного ансамбля, преподавателей по классу фортепианного ансамбля.

В *задачи* курса входит:

- практическое освоение и исполнение оригинальных сочинений разных стилей и музыкально-исторических эпох для фортепианного ансамбля;
- знакомство с методикой работы в фортепианном ансамбле и формирование навыков ансамблевого исполнительства
- совершенствование навыков анализа нотного текста во всех его деталях и на основе этого создание собственной интерпретации музыкального произведения.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Данный предмет в кругу других специальных и профилирующих дисциплин является одним из важнейших в системе профессиональной подготовки пианистов. Изучение ансамблевой музыки для фортепиано, составляющей важнейшую часть репертуара для этого инструмента, значительно расширяет кругозор и является неотъемлемой частью разностороннего развития музыкантов. Кроме того, в рамках курса формируются навыки ансамблевого исполнительства, обеспечивающие квалифицированную учебную и творческую работу студентов по дисциплинам «Ансамбль» и «Концертмейстерский класс». Дисциплина готовит также к прохождению исполнительской практики в составе фортепианного дуэта.

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими общепрофессиональной и обязательно профессиональными компетенциями (ОПК, ПКО):

ОПК-2. Способен	Знать:

воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации	– традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
	Уметь: – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	Владеть: – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПКО-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров	Знать: – основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – принципы работы с различными видами фактуры;
	Уметь: – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
	Владеть: – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
ПКО-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	Знать: – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
	Уметь: – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;
	Владеть: – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
ПКО-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу	Знать: – методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; – средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;
	Уметь: – планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс;

	– совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки;
	Владеть: – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.

Краткие методические указания. Занятия по дисциплине проходят малыми группами и носят практический характер. Урок включает проверку результатов самостоятельной работы, анализ исполнительских задач (стилистических особенностей, образного содержания, драматургии сочинения), работу над средствами выразительности в ансамбле (особенностями мелодического, ритмического, тембрового интонирования, артикуляцией, штрихами, динамикой, агогикой и пр.), освоение навыков ансамблевой игры (динамический, темповый, штриховой баланс и пр.). При этом работа над произведениями проводится с учетом конкретных учебных и творческо-исполнительских задач. Путем подбора репертуара, через освоение технологических процессов работы происходит становление музыкантов-ансамблистов. Завершением урока является определение перспектив самостоятельной работы студентов – участников ансамблей, обсуждение их подготовки к следующему занятию.

Основные направления занятий в классе фортепианного ансамбля отражены в разделе «Содержание курса» в виде отдельных рубрик, посвященных формированию навыков ансамблевого исполнительства, работе над ансамблевыми произведениями разных эпох и стилей, подготовке исполнителей к концертному выступлению. В процессе обучения данные направления задействуются одновременно; некоторое исключение составляет подготовка к концертному выступлению, интенсифицирующаяся в заключительной фазе второго семестра.

Раздел программы «Распределение часов курса по темам и видам работ» отражает примерное соотношение часов, предполагающееся на освоение каждого раздела курса за весь период обучения. Литература, приведенная в разделе «Методическое обеспечение курса», рекомендуется для самостоятельного ознакомления по мере необходимости в зависимости от учебно-творческих задач и осваиваемых произведений.

Репертуар для фортепианного ансамбля должен включать как сочинения в четыре руки для одного инструмента, так и предназначенные для исполнения на двух роялях, поскольку техника исполнения этих двух видов фортепианной дуэтной музыки значительно различается. Кроме того, наряду с оригинальными произведениями для двух фортепиано следует разучивать также транскрипции и концертные обработки симфонической и камерной музыки, которые уже вошли в репертуар фортепианных дуэтов в качестве обладающих несомненными художественными достоинствами опусов (см.

репертуарный список).

В учебный план каждого дуэта следует включать произведения различных стилей и жанров: ансамбли русских и западноевропейских классиков, советских, современных сибирских и современных зарубежных композиторов, сочинения циклической формы (сонаты, сюиты), полифонические и концертные пьесы. В освоении репертуара по возможности следует ориентироваться на исторический принцип.

В течение года каждый дуэт должен освоить не менее четырех-пяти разнохарактерных произведений, из которых не менее двух должны быть исполнены публично (одно – на академическом концерте в течение года, другое – на зачете, которым завершается курс).

Помимо произведений, изучаемых на уроках детально и выносимых на концерты, с частью ансамблевой литературы необходимо знакомиться в обзорном плане, развивая навыки чтения с листа. Для этого следует выбирать, в первую очередь, переложения для фортепиано в четыре руки симфонической и камерной музыки. Непосредственное ее исполнение и попытка создания собственной интерпретации значительно расширяет профессиональный кругозор музыкантов и дает более глубокое понимание этих произведений, чем их пассивное прослушивание. Кроме того, для ознакомления и в целях подготовки к будущей педагогической деятельности полезно исполнять фортепианные дуэты из репертуара ДМШ – они также включены в репертуарный список.

В целом, знания и навыки, приобретенные в классе фортепианного ансамбля, обеспечивают выпускнику базу для работы после завершения обучения в вузе, создают предпосылки для его будущего непрерывного развития и совершенствования в процессе профессиональной деятельности в качестве ансамблиста и педагога.

II. Содержание курса

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(основные дидактические единицы)

Изучение и исполнение оригинальных произведений для фортепианных ансамблей и переложений симфонических, ансамблевых, органных и других произведений.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Раздел 1. Освоение произведений для фортепианного ансамбля

Репертуар для фортепианных ансамблей: оригинальные произведения для одного инструмента в четыре руки и для двух фортепиано, переложения симфонической и камерной музыки, произведения разных жанров, форм и

стилей. Художественно-стилистические и технические особенности произведений крупной формы и одночастных сочинений; оригинальных произведений для фортепианного дуэта и переложений сочинений композиторов барокко (И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, Г.Ф. Телемана, и др.), венских классиков (Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М. Клементи, И. Гуммеля, Я. Дюссека), западноевропейских романтиков (К.М. Вебера, Дж. Верди, Ф. Мендельсона, А. Мейербера, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена, И. Брамса, Ф. Листа, А. Диабелли, К. Сен-Санса, Э. Грига, А. Дворжака, Д. Россини, И. Штрауса, М. Бруха, М. Мошковского и др.), импрессионистов (К. Дебюсси, М. Равеля, Л. Обера), отечественных композиторов (М.И. Глинки, А.П. Бородина, М.А. Балакирева, С.И. Танеева, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, М.П. Мусоргского, А.Г. Рубинштейна, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, И.Ф. Стравинского, Н.К. Метнера, А.Н. Скрябина, А. Аренского, А.К. Глазунова, А.И. Хачатуряна, П. Ракова, Р. Щедрина, и др.), зарубежных композиторов XX века (М. Регера, М. Чурлениса, Ф. Бузони, Ф. Пуленка, Д. Мийо, Б. Бартока, П. Хиндемита, , В. Лютославского)

Принципы исполнения ансамблевой фактуры различных типов (полифонической, гомофонно-гармонической, смешанной и пр.). Особенности работы фортепианного ансамбля над произведениями крупной формы – сонатным аллегро, вариациями, фантазиями, циклическими произведениями.

Практическая работа на уроке. Решение технических (ритмоинтонационных, штриховых, артикуляционных, фактурных, динамических, темповых) и художественно-интерпретационных задач в процессе работы над ансамблевыми произведениями разных жанров и стилей, выработка у участников фортепианного ансамбля единого представления об исполняемой музыке. Анализ фактуры произведений для определения роли и значения исполняемой партии в каждом конкретном эпизоде. Обсуждение принципов работы над технической и художественной сторонами исполнения камерно-ансамблевых произведений, в том числе в связи с особенностями стиля.

Исполнение произведений с точным выполнением авторских штриховых, фразировочных, агогических, темповых и ритмических указаний в соответствии с их характером и стилевой принадлежностью. Работа над качеством ансамблевого звучания. Тщательный слуховой контроль за процессом исполнения, интонацией, голосоведением, полифонией и пр., соблюдение художественно-стилистических особенностей оригинала. Оттачивание исполнительской интерпретации в условиях ансамбля. Чтение ансамблевых произведений с листа.

Обсуждение интерпретации исполняемого сочинения известными музыкантами. Совместный поиск решения художественных интерпретационных задач.

Самостоятельная работа. Чтение произведений для фортепианного ансамбля с листа. Разбор и разучивание ансамблевых произведений, работа над

координацией партий отдельных инструментов в условиях фактуры различных типов. Работа над отдельными средствами выразительности в ансамбле (мелодикой, ритмикой, штрихами, динамикой, агогикой) с целью достижения максимальной слаженности ансамблевой игры. Прослушивание разучиваемых сочинений в исполнении известных музыкантов, чтение специальной литературы о произведениях и исполнителях. Продумывание художественно-исполнительской концепции, нахождение адекватных исполнительских приемов.

В результате освоения данного раздела дисциплины студент должен:

- накопить репертуар для фортепианного ансамбля, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей, в том числе, сочинения крупной формы, малых форм, произведения композиторов-классиков, романтиков, композиторов XX века, представителей разных стран и школ (зарубежных и отечественных);
- быть способным представить исполнительскую интерпретацию произведений для фортепианного дуэта;
- свободно читать с листа.

Раздел 2. Формирование навыков совместного исполнительства в фортепианном дуэте

Навыки совместного музицирования: координация партий, ритмическая согласованность, динамическое равновесие, единство фразировки, темпа, выполнения штрихов, звуковысотной интонации. Ритмическая дисциплина в ансамблевой игре: темповая и ритмическая координация, синхронность вступлений обоих участников ансамбля, правило «ориентира на установившийся темп» при разновременных вступлениях. Принципы формирования динамического равновесия в ансамбле: слуховой контроль и ясное слышание двух партий, осознание роли и значения своей партии в конкретном эпизоде произведения каждым участником ансамбля.

Практическая работа. Формирование навыков совместного исполнения в процессе работы над ансамблевыми произведениями разных жанров и стилей. Осознание собственной партии как части совместно исполняемого сочинения, сознательный отказ от инерции солировать. Взаимная темповая, ритмическая, динамическая, штриховая и пр. координация голосов.

Работа над динамической слаженностью ансамблевой игры с учетом фактурных функций двух партий. Формирование ритмической дисциплины и ощущения общности движения: синхронного начала и окончания произведения, своевременных вступлений; контроль за сохранением темпа при изменении динамики, смены ритмических рисунков, разделов формы с различным характером музыки, выдерживании пауз и пр. Стремление к фразировочному и штриховому единству, в том числе, в кантилене и полифонии; сохранение

фразировки и штриха по вертикали (в разных партиях) и по горизонтали (при повторении одного и того же тематического материала обоими пианистами). Формирование умения добиваться в необходимых случаях тождественного исполнения всех элементов музыкальной ткани, штрихов, педализации, звукоизвлечения и пр. Решение задач синхронного взятия и снятия звука, синхронного исполнения унисонов или параллельных движений и пр.

Формирование «горизонтального мышления» в ансамбле, ощущения единой сквозной линии драматургического развития в процессе сложного диалектического взаимодействия или контрастного сопоставления тематизма, умения охватить внутренним слухом целое.

Самостоятельная работа. Закрепление навыков совместного исполнительства, работа над ритмическим, темповым, агогическим, штриховым, динамическим балансом в исполняемых сочинениях, над синхронностью вступлений голосов и т.д. Работа над звуком в связи со стилистикой произведения. Чтение специальной литературы, прослушивание аудиозаписей исполняемых сочинений.

В результате освоения данного раздела дисциплины студент должен владеть спецификой ансамблевого исполнительства, навыками ансамблевого музицирования; современными методами педагогической работы в среднем звене музыкального образования в области преподавания фортепианного ансамбля.

Раздел 3. Подготовка фортепианного ансамбля к концертному выступлению

Принципы формирования концертной программы. Эстрадное волнение: позитивные и негативные результаты; причины эстрадного волнения, их профилактика и преодоление, методы самоконтроля, взаимовыручка и единство коллектива.

Практическая работа на уроке. Доведение концертной программы до максимальной степени законченности в процессе акустических репетиций ансамбля. Творческое применение технических приемов для раскрытия образного строя сочинения. Формирование умения самооценки и коррекции эстрадного состояния, исполнительской воли и сценического самообладания, умения работать в коллективе и адекватно реагировать на неожиданную ситуацию. Воспитание психологического иммунитета к возможным промахам во время выступления; способности адекватно оценивать степень соответствия реального художественного результата ожидаемому, «идеальному».

Самостоятельная работа. Подготовка к концертному выступлению, акустические репетиции, доведение исполняемых произведений до максимальной степени законченности.

В результате освоения дисциплины студент должен:

- быть способным представить исполнительскую интерпретацию

произведений для фортепианного дуэта;

- обладать сценическим артистизмом;
- иметь опыт публичных выступлений в составе фортепианного ансамбля;
- уметь адаптироваться к условиям работы в концертных организациях.

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

Оригинальные произведения для двух фортепиано
Сонатные, сюитные и полифонические циклы.

Аренский А.	Сюита № I соч. 15. Сюита № 2 соч. 23 («Силуэты»). Сюита № 3 соч. 33 (Вариации). Сюита № 4 соч. 62
Аустер Л.	Сюита соч. 16.
Бакс А.	Соната
Баркаускас В.	Прелюдия и фуга
Бах В. Ф.	Соната Фа мажор
Брамс И.	Соната фа минор соч. 34-бис
Вишкарев Л.	Токката, интермеццо и фуга
Дамбис П.	«Игры» (первая и вторая серии). Соната № 4
Дебюсси К.	По белым и черным
Клементи М.	Две сонаты
Мессиан О.	«Видения Аминя» (семь пьес)
Мийо Д.	Сюита «Скарамуш»
Моцарт В.	Соната Ре мажор К 448
Мушель Г.	Прелюдия и фуга. Сюита № 2
Николаев	Сюита соч. 13
Пуленк Ф.	Соната
Рахманинов С.	Сюита № 1 соч. 5 («Фантазия»). Сюита № 2 соч. 17
Ряэтс Я.	Маргиналии
Стравинский И.	Соната
Хиндемит П.	Соната
Шостакович Д.	Сюита соч. 6

Одночастные произведения крупной формы.

Арутюнян А.,	Армянская рапсодия
Баркаускас В.	Вариации
Бойко Р.	Цыганская рапсодия
Брамс И.	Вариации на тему Й. Гайдна
Бриттен Б.	Интродукция и рондо в характере бурлески
Вайнер Л.	Вариации па темы венгерских народных песен
Годовский Л.	Контрапунктическая парафраза на «Приглашение к танцу» Вебера.
Григ Э.	Романс соч.51

Лист Ф.	Патетический концерт.
Лист Ф., Тальберг С., Герц А.	«Гексамерон» – большие бравурные вариации па тему
Лютославский В.	Вариации на тему Паганини
Метнер Н.	«Странствующий рыцарь» соч. 58 № 2
Рахманинов С.	Русская рапсодия
Регер М.	Вариации и фуга па тему Баха соч. 81. Вариации и фуга на тему Бетховена соч. 86. Вариации и фуга на тему Моцарта соч. 132-а
Сен-Санс К.	Вариации на тему Бетховена соч. 35. Скерцо соч. 87
Синдинг Х.	Вариации соч. 2. Аллегро соч. 41
Тальберг С.	Большая фантазия и вариации на темы из оперы Беллини «Норма»
Тиц М.	Концерт-поэма
Шопен Ф.	Рондо соч. 73
Шостакович Д.	Концертино соч. 94
Шуман Р.	Анданте с вариациями соч. 46
Энеску Д.	Вариации соч. 5

Пьесы

Барток	Семь пьес из «Микрокосмоса»
Бах И. С.	Две пьесы из «Искусства фуги»
Бахор Ф.	Токката. Колыбельная
Благой Д.	Скерцо-этюд
Бриттен Б	Элегическая мазурка
Бузони Ф.	Импровизация па тему хорала И. С. Баха «Как мне хорошо»
Бурштин М.	Бурлеска. Баркарола. Токката бреве.
Вутри Р.	Праздник в деревне
Глиэр Р.	Шесть пьес соч. 41
Гуаставино К.	Романс
Дебюсси К.	Линдараха
Земзарс И.	Скерцо «Антиквар»
Иванов Я.	Токката
Калсон Р.	Параллели
Кангро Р.	Музыка в стиле «BEAT»
Кобекин В.	Набат. Бурлеска
Купрявичус Г.	Скерцо
Кутавичус В.	Два коллажа
Кыдырбеков Б.	Кусайын. Одиночество
Кюи Ц.	Три пьесы соч. 69
Ляшенко Г.	Три интермеццо
Мачавариани А.	Экспромт

Моцарт В.	Фуга до минор К 426
Метнер Н.	«Русский хоровод» (сказка) соч. 58 № 1
Пейко Н.	Интродукция и танец
Плакидис П.	Инвенция «Квинты». Пастораль
Половинкин Л.	Марш. Вальс. Телефонная юмореска
Салтыкова-Гирунян И.	Полонез
Тактакишвили О	Поэма. Юмореска
Хачатурян А.	Три пьесы: Остинато, Романс, Фантастический танец
Шостакович Д.	Тарантелла

Обработки для двух фортепиано
Сонатные, сюитные и полифонические циклы

Бах И. С.	Концерт ре минор (свободная обр. Ф. Бузони). Концерт ля минор (свободная обр. Г. Римана). Концерт До мажор (перелож. Ю. Кленгеля).
Белый В.	Шесть прелюдий на темы песен народов СССР (обр. М. Гринберг)
Бетховен Л.	Квартет фа минор соч. 95 (обр. М. Балакирева). Симфония № 9 (обр. Ф. Листа)
Брамс И.	Одиннадцать хоральных прелюдий (обр. В. Стародубровского). Секстет соч. 18 (обр. Ю. Кленгеля)
Вивальди А.	Органный концерт ля минор (обр. А. Готлиба)
Бах И.С.	Концерты
Габичвадзе Р.	Сюита из балета «Гамлет» (обр. И. Габичвадзе)
Галынин Г.	Сюита для струнного оркестра (обр. Г. Зингера)
Гендель Г.	Соната соль минор (обр. М. Готлиба)
Глазунов Л.	Сюита «Из средних веков». Соната си-бемоль минор
Гудиашвили Н.	(обр. Ф. Блуменфельда)
Дебюсси К.	Картины природы Маленькая сюита (обр. А. Бюссера). Три ноктюрна
Ипполитов-Иванов М.	(обр. М. Равеля). Кавказские эскизы (обр. Э. Лангера)
Моцарт В.	
Прокофьев С.	Концертное дуэттино (обр. Ф. Бузони). Сюита из балета «Сказка про Шута» (обр. В. Самолетова). Сюита из оперы «Война и мир» (обр. В.
Равель М.	Самолетова) Испанская рапсодия (перелож. автора). Сказки
Рахманинов С.	матушки Гусыни (обр. В. Стародубровского)
Римский-Корсаков	Симфонические танцы (перелож. автора)

Н. Сен-Санс К.	Антар (обр. Н. Пургольд).
Танеев С.	Карнавал животных (обр. М. Готлиба)
Телеман Г.	Прелюдия и фуга соль-диез минор (перелож. автора)
Хачатурян А.	Концерт Ми мажор (пер. М. Готлиба)
Чемберджи Н.	Танцевальная сюита (обр. С. Баласаняна)
Шенберг А.	Сюита из балета «Сон Дремович» (обр. А. Готлиба)
Шнитке А.	Пять оркестровых пьес соч. 16 (обр. А. Веберна)
Шуберт Ф.	Ревизская сказка (обр. В. Боровикова)
Шуман Р.	Вальсы (обр. С. Прокофьева). Вальсы (обр. К. Сорокина)
Щедрин Р.	Шесть этюдов в форме канона (обр. К. Дебюсси)
	Маленькая соната по «Сольфеджиям» (обр. Р. Хараджаняна)

Одночастные произведения крупной формы

Бах Ф. Э.	Адажио (обр. М. Готлиба)
Букстехуде Д.	Органные токкаты №№ 1, 2 (обр. В. Васильева)
Верди Д. – Лист	Фантазия на тему оперы «Риголетто» (обр. А. Готлиба)
Гендель Г.	Пассакалия соль минор (обр. М. Готлиба)
Глазунов А.	Концертный вальс соч. 17 (обр. М. Готлиба)
Глинка М.	Блестящий дивертисмент на темы из оперы В. Беллини «Сомнамбула»
Дебюсси К.	Послеполуденный отдых фавна.
Лист Ф.	Воспоминания об опере В. Беллини «Норма».
	Воспоминания об опере В. Моцарта «Дон Жуан».
	Симфонические поэмы (перелож. автора)
Моцарт В.	Увертюра к опере «Волшебная флейта» (обр. Ф. Бузони). Фантазия фа минор (обр. Ф. Бузони)
Пуленк Ф.	Каприччио «После бала-маскарада»
Прокофьев С.	Золушка (сюита-фантазия А. Готлиба).
Равель М.	Вальс. Интродукция и аллегро (перелож. автора)
Римский-Корсаков Н.	«Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже» (обр. Ф. Васильева)
Россини Д.	Увертюра к опере «Шелковая лестница» (обр. М. Готлиба)
Скрябин А.	Мечты (А. Готлиб). Поэма экстаза (Л. Конюс)
Сен-Санс К.	Интродукция и рондо-каприччиозо (обр. К. Дебюсси)
Чайковский П. – Пабст П.	Парафраз на темы оперы «Евгений Онегин» (обр. Ярошевича)

Пьесы

Александров Ан.	Три фрагмента из оперы «Бэла»
Барток Б.	Прерванное интермеццо (обр. А. Ведерникова)

	Румынские танцы (обр. А. Готлиба)
Бородин А.	Тарантелла (обр. М. Готлиба)
Брамс И.	Пять вальсов
Гаджибеков У.	Два танца из оперы «Кер-Оглы» (обр. М. Алиевой)
Гендель Г.	Аллегро из «Музыки на воде» (обр. М. Готлиба)
Глиэр Р.	Танцы из балетов: «Медный всадник», «Красный цветок», «Тарас Бульба» (обр. М. Готлиба)
Дворжак А.	Славянский танец соч. 46 (обр. А. Готлиба). Цыганская мелодия (обр. А. Готлиба)
Дебюсси К.	Священный танец, Светский танец (обр. Г. Лиона)
Капп Э.	Народный танец из балета «Золото пряхи». Танец Луны из балета «Калевипоэг»
Крейн А.	Три пьесы из «Танцевальной сюиты» (обр. А. Готлиба)
Лист Ф.	Обручение (обр. А. Глазунова)
Лысенко Н.	Запорожский марш (обр. А. Штогаренко)
Макаров Е.	Три фрагмента из балета «Сказка о рыбаке и рыбке» (Обр. М. Готлиба)
Мушель Г.	Отрывки из балета «Гульнара»
Половинкин Л.	Мазурка (обр. М. Готлиба)
Прокофьев С.	Два танца из балета «Каменный цветок» (обр. А. Готлиба). Три фрагмента из музыки к кинофильму «Подпоручик Киже» (обр. В. Блока)
Раков Н.	Русская народная песня «Цвели, цвели цветики», Вальс (обр. А. Готлиба)
Рахманинов С.	Два танца из оперы «Алеко» (обр. А. Готлиба)
Римский-Корсаков Н.	Танец скоморохов из оперы «Снегурочка» (обр. В. Бабина)
Стравинский И.	Мадрид (обр. С. Стравинского)
Хачатурян А.	Танцы из балетов «Гаянэ» и «Спартак» (обр. А. Готлиба)
Чюрленис М.	Органные прелюдии (обр. Н. Грибаускаса)
Цинцадзе С.	Фрагменты из балета «Демон» (обр. Н. Черкезишвили, Е. Гачечиладзе)
Шуман Р.	Анданте кантабиле (обр. А. Готлиба)

Оригинальные произведения для фортепиано в 4 руки

Сонатные, сюитные и полифонические циклы

Балакирев М.	Тридцать русских народных песен
Бах И. Х.	Три сонаты
Бетховен Л.	Соната Ре мажор соч. 6

Бирнов Л.	Сюита на таджикские и памирские народные темы
Брамс И.	Песни любви соч. 52-а. Новые песни любви соч. 65-а
Гайдн И.	Семь слов Спасителя на кресте
Гаврилин В.	Зарисовки
Дворжак А.	Легенды соч. 59. «Из Шумавы» соч. 68
Дебюсси К.	Маленькая сюита. Шесть античных эпиграфов
Золотарев В.	Тридцать маленьких пьес (украинские песни) соч. 15
Калнынь А.	Девять латышских песен
Манукян И.	Сюита
Мусоргский М.	Соната
Моцарт В.	Сонаты Ре мажор (К 381), Соль мажор (К 358), До мажор (К 19-д), Си-бемоль мажор (К 358), До мажор (К 521), Фа мажор (К 497)
Парцхаладзе М	Болгарская сюита
Пуленк Ф.	Соната
Регер М.	Пять живописных пьес соч. 34. Бурлески соч. 58
Рубинштейн А.	«Костюмированный бал» (двадцать характерных пьес). Народные танцы соч. 82
Хиндемит П.	Соната
Штраус И.	Вальсы
Шуберт Ф.	Соната Си-бемоль мажор соч. 30. Дивертисменты соч. 54, 63 Большой дуэт (Соната) До мажор соч. 140
Шуман Р.	Восточные картины соч. 66 Сцены бала соч. 109
Щедрин Р., Фляркovский А.	Сборник русских народных песен в полифонической обработке

Одночастные произведения крупной формы

Арцыбушев Н., Витоль Я., Лядов А., Глазунов А., Римский-Корсаков	«Шутка» – кадриль
Бетховен Л.	Восемь вариаций на тему Ф. Вальдштейна
Бородин А., Кюи Ц., Лядов А., Римский-Корсаков Н., Щербачев В.	«Парафраз» на любимую тему» – 24 вариации и 15 пьес для фортепиано в 4 руки и тема для 5-й руки
Брамс И.	Вариации на тему Шумана соч. 23.
Глинка М.	Каприччио на русские темы
Мендельсон Ф.	Анданте с вариациями соч. 83-а. Блестящее аллегро соч. 92
Моцарт В.	Вариации Соль мажор (К. 501). Соната фа минор, Фантазия фа минор (К.145-в)

Шуберт Ф.	Фантазия фа минор соч. 103. Вариации соч. 10, 35, 82, 84, (1). Рондо соч. 84 (2), 107, 108. Аллегро «Жизненные бури» соч. 144

Пьесы

Бетховен Л.	Три марша соч. 45
Бородин А.	Полька. Вальсы. Тарантелла
Брамс И.	Вальсы соч. 39. Венгерские танцы.
Вебер К.	Шесть пьес соч. 3. Шесть пьес соч. 10. Восемь пьес соч. 60
Глинка М.	Полька. Экспромт в форме галопа на тему из оперы Доницетти «Любовный напиток»
Григ Э.	Норвежские танцы соч. 35. Вальсы-каприсы соч. 37. Две юморески соч. 19. Норвежские мелодии соч. 63
Дворжак А.	Славянские танцы соч. 46 и 72
Моцарт В.	Фуга соль минор К.401
Рахманинов С.	Шесть пьес соч. 11. Итальянская полька
Регер М.	Шесть пьес соч. 94
Стравинский И.	Три легкие пьесы (левая партия легкая). Пять легких пьес (правая партия легкая)
Шуберт Ф.	Марши соч. 27, 40, 51, 55, 66, 121. Полонезы соч. 61, 75. Фуга соч. 152

Произведения для детей

Оригинальные произведения для двух фортепиано

Аренский А.	Детская сюита («Каноны») соч. 65
Глиэр Р.	24 пьесы соч. 61
Гречанинов А.	Две пьесы соч. 18
Кравцов С.	«Маша и медведь»: музыкальные иллюстрации к сказке
Луппов А.	Сюита
Тюлин Ю.	Четыре пьесы: Весенняя песня, Полька, Танец, Игра
Яхнина Е.	Сюита «Детские сцены»

Оригинальные произведения для фортепиано в 4 руки

Аренский А.	Шесть пьес соч. 34
Агафонников Н.	Пестрые картинки
Беркович И.	Десять пьес соч. 30
Бизе Ж.	«Детские игры» соч. 22

Брамс И.	Русский сувенир
Гаврилин В.	Десять пьес
Гайдн Й.	Учитель и ученик (вариации)
Гедике А.	Шесть легких пьес соч. 12
Глиэр Р.	24 легкие пьесы соч. 38
Гнесин М.	Маленькие пьесы соч. 29. «Детям» соч. 27
Иванов-Радкевич Н.	Картинки русской природы. Шесть пьес для начинающих
Конюс Г.	Маленькая сюита
Кулау Ф.	Три пьесы соч. 54
Локшин А.	Детская сюита
Майкапар С.	«Первые шаги» соч. 29
Мендельсон Ф.	Шесть детских пьес соч. 72
Равель М.	«Моя матушка гусыня»
Раков Н.	Три пьесы. Девять пьес
Шуман Р.	«Для больших и маленьких» соч. 35. «Детский бал» соч. 130

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№№	Наименование раздела	Количество часов		
		всего	аудиторные занятия	самостоятельная работа
1.	Освоение произведений для фортепианного ансамбля	125	15	110
2.	Формирование навыков совместного исполнительства в фортепианном дуэте	125	15	110
3.	Подготовка фортепианного ансамбля к концертному выступлению	108	3	105
	Контроль	2	-	-
	ИТОГО	**360**	**33**	**325**

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профиль подготовки Фортепиано) по дисциплине «Фортепианный ансамбль» проводится зачет с оценкой в конце 1-го семестра, экзамен в конце 2-го семестра на I курсе.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аджемов К. Избранные сочинения К. Дебюсси в классе камерного и

фортепианного ансамблей // Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство. – М.: Музыка, 1979.
2. Арнонкур Н. Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди. – М.: Классика – XXI, 2005.
3. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. Методический очерк. Изд. 3-е, доп. – М., 1968.
4. Готлиб А. Заметки о чтении с листа // Сов. музыка. – № 3. – М., 1958.
5. Готлиб А. Искусство ансамбля // Сов. музыка. – 1967. – № 2.
6. Готлиб А. Основы техники совместного исполнительства. – М., Музыка, 1971.
7. Гринес О.В. Жанр фортепианного ансамбля и его воплощение в творчестве И. Стравинского и Н. Метнера: автореф. дис. ... кандидата искусствоведения. – Нижн. Новгород, 2005.
8. Как исполнять Баха. – М.: Классика – XXI, 2006.
9. Как исполнять Бетховена. – М.: Классика – XXI, 2005.
10. Как исполнять Гайдна. – М.: Классика – XXI, 2007.
11. Как исполнять импрессионистов. – М.: Классика – XXI, 2008.
12. Как исполнять Моцарта. – М.: Классика – XXI, 2004.
13. Как исполнять Рахманинова. – М.: Классика – XXI, 2007.
14. Как исполнять Шопена. – М.: Классика – XXI, 2005.
15. Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство / Ред. и сост. К.Х. Аджемов. – М.: Музыка, 1979.
16. Лукьянова Н.В. Фортепианный ансамбль как феномен музыкальной культуры Ленинграда – Санкт-Петербурга второй половины XX века: автореф. дис. ... кандидата искусствоведения. – СПб, 2007.
17. Петербургский фортепианный дуэт : музыкально-исторические очерки / Санкт-Петербургская гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова; редкол.: Е. Г. Сорокина (науч. консультант), Н. Ю. Катонова (авт. идеи, ред.-сост.), И. М. Тайманов. – С-Пб [и др.]: Планета музыки: Лань, 2007.
18. Раабен Л. Н. Инструментальный ансамбль в русской музыке. – М.: Музгиз, 1961.
19. Раабен Л.Н. Камерная инструментальная музыка первой половины XX века: Страны Европы и Америки. – Л.: Сов. композитор, 1986.
20. Сорокина Е.Г. Фортепианный дуэт: История жанра. – М.: Музыка, 1988.
21. Ступель А. В мире камерной музыки. Изд. 2-е. - Л., 1970.
22. Фортепианный дуэт XX века: кат. произведений / М-во культуры Рос. Федерации, Астрах. гос. консерватория; сост., вступ. ст. и коммент. В.О. Петрова. – Астрахань, 2004.
23. Эйнштейн А. Моцарт. Личность. Творчество. – М.: Классика – XXI, 2007.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Аудио- и видео-записи фортепианных ансамблевых произведений разных эпох, жанров и стилей в исполнении известных музыкантов.

2. Видеозаписи концертов фортепианной ансамблевой музыки, проведенных в НГК (фонотека).

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика» http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: https://library.stanford.edu/music/digital-scores

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru
2. Справочная система электронного каталога библиотеки: http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp
3. Электронный федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru
   Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки http://www.nlr.ru

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации для преподавателя

Совместное музицирование занимает одно из важнейших мест в исполнительской деятельности музыканта-пианиста. Оно требует столь же целеустремленного развития, как и воспитание индивидуальных исполнительских качеств в специальном классе. Среди видов совместного музицирования фортепианный дуэт – один из наиболее стабильных

инструментальных ансамблей, имеющий длительную историю и постоянно обогащающийся высокохудожественный репертуар. Концертирование в фортепианном дуэте получило в наши дни повсеместное распространение.

Обучение фортепианному ансамблю в музыкальном ВУЗе – весьма ответственный процесс, поскольку именно на этом этапе происходит окончательное определение творческих склонностей музыканта, который будет дальше развиваться как сольный исполнитель либо как участник творческого коллектива. Зачастую коллективы, сформированные в рамках учебного предмета, доказывают свою жизнеспособность и в последующие годы. Поэтому к выбору участников дуэта следует отнестись очень внимательно, учитывая творческие устремления, черты личности и профессиональный уровень каждого его участника. Следует поощрять и активные концертные выступления фортепианного дуэта, являющиеся фактором, способствующим профессиональному росту, приобретению артистического опыта, развития инициативы.

Задачи курса фортепианного ансамбля не ограничиваются подготовкой студентов к профессиональной работе в составе фортепианного дуэта. В процессе обучения молодые пианисты приобретают такие навыки и качества, которые будут необходимы им в дальнейшем. Имеется в виду, в частности, умение слышать звучание всего ансамбля и своей партии как его части, в соответствии с этим управлять процессом своего исполнения; умение добиться в необходимых случаях тождественности звучания всех элементов музыкальной ткани (штрихов, педализации, звукоизвлечения и пр.); умение работать над исполнительской реализацией художественного замысла произведения совместно с партнером и т.д. Необходимо помнить, что тембровое тождество инструментов (партий) в фортепианном ансамбле создает и свои специфические сложности, затрудняя решение таких задач, как, например, синхронное взятие звука, исполнение унисонных или параллельных движений и т.д. Совместный поиск решений художественных и технических задач стимулирует аналитическую работу каждого участника ансамбля над индивидуальными особенностями своего пианизма, заставляет оттачивать собственное исполнительское мастерство.

В освоении репертуара следует использовать принцип постепенного усложнения учебных заданий. Однако этот принцип не должен мешать педагогу изредка давать студентам более сложные сочинения, активизируя их развитие. В этом случае предпочтительней останавливать свой выбор на сочинениях более сложных в техническом отношении, нежели в интеллектуальном. Не следует рекомендовать ансамблю произведения, которые выходят за пределы художественного мышления его участников.

Для всестороннего и гармоничного развития исполнителей-ансамблистов в репертуарной политике рекомендуется сочетать произведения различных стилевых направлений, жанров и форм. В силу этого программа содержит сочинения разных эпох и музыкальных стилей: от произведений второй

половины XVII в. до образцов начала XXI в. Основу репертуарной политики составляют произведения И.С. Баха, А. Вивальди, Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Листа, Р. Шумана, Ф. Шопена, И. Брамса, С.В. Рахманинова, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича и др. – композиторов, имена которых являются фундаментальными в истории музыки. Использование сочинений этих авторов в процессе обучения способствует формированию исполнителей высокой культуры.

Количество произведений, исполняемых студентом в составе ансамбля в течение года, не может быть точно регламентировано. Во многом это зависит от объёма произведений и способностей участников ансамбля.

Методические указания для студентов

В процессе обучения в классе фортепианного ансамбля большую роль играет самостоятельная работа студентов, в ходе которой воспитывается творческая инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность. Она заключается в грамотном разборе текста ансамблевой партии, подробном исполнительском анализе сочинений программы, прослушивании и просмотре аудио- и видеоматериалов, знакомстве с разнообразными трактовками произведений известными музыкантами, в совместной репетиционной работе участников фортепианного дуэта и нахождении единых интерпретаторских решений, немаловажно также изучение литературы о композиторах и исполняемой музыке. Именно в самостоятельной работе углубляется понимание особенностей стиля и характера произведения, систематизируются представления о методике разучивания и приемах работы над различными трудностями, закрепляются и отрабатываются навыки ансамблевой игры.

Важной составляющей процесса обучения является также саморефлексия студентов, способность взглянуть на свое выступление и выступление своего фортепианного дуэта со стороны, адекватно его оценить.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Специализированные учебные аудитории с двумя роялями; большой и малый концертные залы с двумя концертными роялями.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.